

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10125582>

УДК 372.878

Плешко А. А.

Плешко Анатолий Андреевич, преподаватель кафедры вокального искусства и оперной подготовки Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. Россия, 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10. E-mail: monoopera@yandex.ru.

Особенности формирования навыков вокальной артикуляции у начинающих певцов академического жанра

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам вокальной педагогики, связанным с певческой артикуляцией начинающих певцов. Выявлены достоинства и недостатки вокального исполнительства, связанного с артикуляционными навыками в пении, оказывающими влияние на процесс поступления и обучения в музыкальном колледже. В основе анализа –предварительные консультации поступающих на отделение академического пения и непосредственных прослушиваний вступительных экзаменов в музыкальном колледже МГИМ им. А.Г. Шнитке. Проведенный анализ выявил значительное влияние дополнительного образования в области академического вокала на студентов при поступлении в музыкальные колледжи. Благодаря полученным знаниям и уверенности в своих способностях, студенты, прошедшие этот этап образования, демонстрировали более высокие результаты в учебе и получали более высокие оценки.

Ключевые слова: вокальное искусство, академическое пение, музыка, актерское искусство, педагогика.

Pleshko A. A.

Pleshko Anatoly Andreevich, teacher, department of vocal art and opera training, Moscow State Institute of Music named after A.G. Schnittke. Russia, 123060, Moscow, st. Marshala Sokolovsky, 10. E-mail: monoopera@yandex.ru.

Features of the development of vocal articulation skills for beginning singers of the academic genre

Abstract. This article is devoted to the issues of vocal pedagogy related to the singing articulation of novice singers. The advantages and disadvantages of vocal performance associated with articulation skills in singing, which influence the process of admission and study at a music college, are revealed. The analysis is based on preliminary consultations of applicants to the Department of Academic singing and direct auditions for entrance exams at the Music College of MGIM named after A.G. Schnittke. The analysis revealed a significant impact of additional education in the field of academic vocals on students entering music colleges. Thanks to the acquired knowledge and confidence in their abilities, students who passed this stage of education demonstrated higher academic results and received higher grades.

Key words: vocal art, academic singing, music, acting, pedagogy.

Определение уровня и перспективы развития творческого потенциала начинающего исполнителя в сфере академического пения – чрезвычайно от-

ветственная и непростая задача. Исполнение произведений русских композиторов на слова выдающихся русских литераторов требует от исполнителя-вокалиста

глубокого, осмысленного процесса, стремящегося к ясной выразительности, заложенной традициями в русской школе пения. «Русская школа пения – уникальное и неповторимое направление в контексте музыкальной культуры России, о чём доказательно свидетельствуют творческие достижения его ярчайших представителей, зарекомендовавших себя в числе признанных лидеров в сфере профессионального вокального искусства» [3, с. 4]. Стремление к смысловой и эмоциональной выразительности начинающего певца в исполнении произведений, соответствующих его уровню подготовки, дает возможность развития навыков вокальной артикуляции.

Рассматривая достоинства и недостатки начинающих певцов, поступающих на профессиональную подготовку, можно обнаружить недостатки, напрямую связанные с выбором сложного для исполнения на данном этапе репертуара с непосильными для исполнения юными певцами вокальными приемами, которые сложны для них и по смысловой, эмоциональной выразительности. Основная причина – недостаточно развита вокально-артикуляционная выразительность. Выразительность исполняемого вокального произведения зависит от техники пения, включая артикуляцию, организацию дыхания, владение диапазоном. Формирование вокального мастерства изначально на первых этапах обучения должно ориентироваться на современные требования исполнительского мастера в этом жанре. «Эстетика второй половины XX-начала XXI в. активно обращается к визуальной составляющей с целью включения зрителя в творческий процесс». [1, с. 213]. Работа над певческой артикуляцией является основой для построения исполнительской формы произведения, поскольку вокальное исполнительство должно отвечать сценическим, художественным замыслам режиссера-постановщика музыкального спектакля, концертного представления.

Первый творческий опыт начинающего певца, исполняющего академическую музыку, является сложным этапом,

включающим в себя осмысления большого потока информации, связанного с традициями русской школы пения, камерного и оперного искусства. Для будущего профессионального солиста-вокалиста необходимо понимание художественного исполнительства, связанного с определенными сложностями постановки певческого голоса и дальнейшей работой в сфере вокального искусства. Именно понимание творческих задач современного актёра музыкального театра определяет понимание всех сложностей в обучении и профессиональной деятельности. Красиво звучащий голос без развитой артикуляции, ясности произношения теряет смысл в выразительности и повествовании смыслов, заложенных в вокальной литературе.

Академическое пение в настоящее время приобретает новые творческие задачи, дополняя свое сценическое содержание новыми средствами театральной выразительности, связанными с современными тенденциями режиссёрских смыслов, которые требуют от актёра-певца соответствующего исполнительского мастерства. «Несмотря на богатые традиции и мировую славу русской оперы, современные постановки вносят свою лепту в историю жанра...» [3, с. 211]. Современные требования к вокальному исполнительству содержат конкретные навыки, где четкая вокальная дикция и певческая выразительность не должны деформироваться в процессе сложных элементов сценического движения.

В работе с певцом на начальном этапе обучения необходимо познакомить его с лучшими традициями вокального искусства не только русской школы пения, но и с западноевропейскими достижениями. Академическое пение, берущее свое профессиональное начало от итальянского бельканто, обогатило музыкальную культуру и адаптировалось к национальным особенностям, воссоединившись с поэзией и литературой в европейских странах, явилось началом в развитии русской школы пения, созданной М. И. Глинкой. Певческие традиции как основа вокального

творчества должны сопровождать будущего профессионала на сцене, поскольку бесценный опыт великих предшественников является и методом исполнительского мастерства, используемым поколениями артистов.

Начинающий певец должен быть увлечен изучением истории развития русской школы пения, поскольку, работая над вокальными сочинениями, привнося свое видение и собственную выразительность в исполнения, вокалист становится одним из участников дальнейшего развития традиций отечественного академического пения. «Развитие традиций вокального искусства в отечественной музыкальной культуре требует тщательного изучения и выведения последовательной системы художественных приемов исполнительского мастерства» [4, с. 112]. Именно художественные приемы артикуляционной выразительности несут в себе ценные качества вокального исполнительства. Стремление к художественной выразительности на всех этапах обучения певца является обязательным условием, а у начинающих вокалистов этот процесс сопряжен с проявлением пока не столь совершенной, формирующейся артикуляцией.

Первые занятия с вокалистом являются подробным знакомством с произведениями русских композиторов на слова русских поэтов. Русский язык, который служит основой внутреннего монолога обучающегося, преобразует его во внешнюю речь. Уникальность русской школы пения неразрывно связана с уникальностью русского языка. Начиная певец должен как можно более подробно проникнуть в уникальность русской школы пения. «Русская школа пения – уникальное и неповторимое направление в контексте музыкальной культуры России, о чём доказательно свидетельствуют творческие достижения его ярчайших представителей, зарекомендовавших себя в числе признанных лидеров в сфере профессионального вокального искусства» [5, с. 4]. Проникнув в историю и этапы раз-

вития вокальной школы, познакомившись с новаторским исполнительским творчеством великих певцов-актеров, начинающий вокалист более подробно увлекается анализом содержания романсов, песен и знакомится с творчеством редко исполняемых произведений и даже забытых композиторов, предлагая исполнителю прочесть вокальные тесты по-своему, как мыслишь и чувствуешь.

Малоизвестные, непопулярные вокальные сочинения дают возможность начинающему вокалисту самостоятельно учиться создавать художественные образы без влияния образцов традиционного исполнения, представленных певцами на разнообразных ресурсах, доступных в сети Интернет. Необходимо отметить, что молодые исполнители все чаще представляют аудио- и видеозаписи малоизвестных произведений русских композиторов, не получивших большую популярность у слушателей прежнего времени, но являющиеся частью отечественной музыкальной культуры. «Значительность этой части культурного и музыкального наследия начала осознаваться сравнительно недавно, внимание исследователей стали привлекать не слишком известные имена, иногда даже забытые» [6, с. 38]. В освоении художественных форм малоизвестных произведений начинающими вокалистами дает возможность самостоятельному творческому процессу без заимствований артикуляционных произношений у состоявшихся певцов.

Знакомство с содержанием произведения, прежде всего с поэтическим текстом, рождает выразительность, индивидуальную интонацию прочтения, но мелодическая интонация вокального предложения имеет иную форму, собранную из звуковых интервалов. Артикуляционная работа над музыкальным текстом произведения с сохранением точной интонационной линии вокального предложения – достаточно сложная работа, особенно для молодого певца. «Музыку слушают многие, а слышат немногие» - этот афоризм как бы задает тон изучению за-

кономерностей человеческого интонирования как проявления мысли...» [8, с. 11]. Артикуляционная работа требует точной координации органов голосового аппарата и слуховых проявлений, которые необходимо развивать при усвоении музыкального материала, также нужно работать над музыкально-теоретическим усвоением знаний с применением в практической деятельности, развитием индивидуального образного мышления, совершенствованием навыков профессионального внимания от целого к частному и наоборот, проявлением способности создать собственные ассоциативные модели в изучении музыкального произведения, формированием качеств профессионального мыслительного процесса (анализ, осмысление, воображение).

Комплекс вокально-технических упражнений на занятиях по постановке голоса необходимо выполнять в комплексном сочетании с эмоциональным посылом певческого звука, формообразованием округлых гласных, ровностью звуковой протяжности. «Владение голосовым аппаратом способствует и помогает созданию художественно-качественного исполнения и, наоборот, вовлеченность певца в художественно-творческий процесс, позволяет снять мышечное напряжение и обеспечивает работу голоса в естественном природном режиме» [1, с. 9]. Ровность звучания вокальных предложений и фраз достигается осмыслением собственной техники пения обучающегося певца. В дальнейшей работе над постановкой певческого голоса с педагогом колледжа навыки мыслительного процесса в построении вокальных фраз дают большой рост профессионального мастерства.

Музыкальное образование в современном мире имеет большие возможности для преобразования в различные доступные и увлекательные формы обучения. Возможность свободного прослушивания выдающихся музыкальных произведений мировой музыкальной культуры с высоким исполнительским мастерством дает возможность расширить рамки самообразования. «Российское образование на со-

временном этапе проводит комплексную систему мер по формированию профессионального роста, без которого в обществе невозможно понимание новых и сложных явлений, способствующих интеграции общества в целом. Создаются условия повышения конкурентоспособности личности, которые проявляются во всех сферах человеческой деятельности, формирующие универсального учащегося. Для современного образования, как никогда, становятся актуальными идеи раннего музыкального образования для развития творческих интересов ученика, а также формирования ее мировоззренческих компонентов» [7, с. 397].

В заключение отметим, что современная ситуация предоставляет уникальную возможность для скоординированного развития образовательной системы, объединяющей в себе вузы, начальное, среднее и среднее специальное образование.

Одновременная реформа данных образовательных уровней предоставляет уникальную возможность создания комплексной системы, где школа, техникум, вуз и практика взаимодействуют между собой [1, с.10].

Проведенный анализ выявил значительное влияние дополнительного образования в области академического вокала на студентов при поступлении в музыкальные колледжи. Благодаря полученным знаниям и уверенности в своих способностях, студенты, прошедшие этот этап образования, демонстрировали более высокие результаты в учебе и получали более высокие оценки. «Несмотря на то, что в педагогической науке и некоторых междисциплинарных направлениях нарабатан определенный объем знания, составляющего теоретико-методологическую базу исследования, вопросы реализации образовательного потенциала сетевого взаимодействия «школа-вуз» остаются актуальными и требуют дальнейшей разработки» [2, с. 5].

Таким образом, эффективное скоординированное взаимодействие между образовательными уровнями создает опти-

мальные условия для развития студентов и обеспечения качественного образования. Уникальная возможность, предоставленная современной российской ситуаци-

ей, должна быть полностью использована в интересах образования и формирования высококвалифицированных специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бержинская С. И. Основные аспекты формирования исполнительского мастерства начинающего певца. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки. Нижний Новгород 2005. 182 с.
2. Елисеева А.А. Реализация образовательного потенциала сетевого взаимодействия «школа-вуз» на региональном уровне. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук / «Национальный исследовательский Томский государственный университет». Томск, 2019. 263 с.
3. Кизин М.М. Русская оперная культура между прошлым и будущим // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия. Сборник научных статей по итогам VII международного научного форума. Отв. ред. И.И. Горлова, редколлегия: Т.В. Коваленко, А.А. Гуцалов, Н.А. Костина, Е.Г. Саркисова. М., 2023. С. 211-218.
4. Кизин М.М. Исполнительское наследие выдающихся российских певцов-актеров и его роль в современной музыкальной культуре // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия. Программа и тезисы докладов Восьмого международного научного форума. Москва, 2022. С. 112.
5. Кизин М.М. Русская школа пения как феномен национальной музыкальной культуры. Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения / Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. Краснодар, 2020. 335 с.
6. Кизин М.М. Романы С. М. Ляпунова // Университетский научный журнал. 2022. № 66. С. 37-44.
7. Кизин М.М., Павлова Н.В. Реализация дополнительных музыкальных программ в сфере музыкального искусства - основа адаптации традиций к новым условиям современного образовательного пространства // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 2-1. С. 397-402.
8. Шахназарова Н.Г., Асафьев, Г.Б. Теория интонации и проблема музыкального реализма. М., 1981. 222 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Berzhinskaya S. I. The main aspects of the formation of the performing skills of a novice singer. Dissertation for the degree of Candidate of Art Criticism / Nizhny Novgorod State Conservatory named after M.I. Glinka. Nizhny Novgorod 2005. 182 p.
2. Eliseeva A.A. Realization of the educational potential of the "school-la-university" network interaction at the regional level. Dissertation for the degree of Candidate of Sciences / "National Research Tomsk State University". Tomsk, 2019. 263 p.
3. Kizin M.M. Russian opera culture between the past and the future // Cultural heritage of the North Caucasus as a resource of interethnic harmony. Collection of scientific articles on the results of the VII International Scientific Forum. Ed. by I.I. Gorlov, editorial board: T.V. Kovalenko, A.A. Gutsalov, N.A. Kostina, E.G. Sarkisova. M., 2023. pp. 211-218.
4. Kizin M.M. Performing heritage of outstanding Russian singers-actors and its role in modern musical culture // Cultural heritage of the North Caucasus as a resource of interethnic harmony. Program and abstracts of the Eighth International Scientific Forum. Moscow, 2022. p. 112.
5. Kizin M.M. Russian singing school as a phenomenon of national musical culture. Dissertation for the degree of Doctor of Art History / D.S. Likhachev Russian Research Institute of Cultural and Natural Heritage. Krasnodar, 2020. 335 p.
6. Kizin M.M. Romances of S. M. Lyapunov // University Scientific Journal. 2022. No. 66. pp. 37-44.

-
7. Kizin M.M., Pavlova N.V. The implementation of additional musical programs in the field of musical art is the basis for adapting traditions to the new conditions of the modern educational space // Pedagogical journal. 2019. Vol. 9. No. 2-1. pp. 397-402.
 8. Shakhnazarova N.G., Asafyev, G.B. Theory of intonation and the problem of musical realism. M., 1981. 222 p.
-

Для цитирования:

Плешко А.А. Особенности формирования навыков вокальной артикуляции у начинающих певцов академического жанра // Гуманитарный научный вестник. 2023. №10. С. 32-37. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/10/Pleshko.pdf>